

略论长安绘画艺术

张 慨^{1,2}

(1. 陕西师范大学 西北历史环境与经济社会发展研究中心, 陕西 西安 710062;
2. 陕西科技大学 设计与艺术学院, 陕西 西安 712081)

摘 要:运用系统研究的方法,探索长安绘画发展的历史脉络、风格传承、演变规律及其与地域环境之间的互动。分析认为,长安绘画在隋唐时期步入鼎盛阶段;明清时期虽然在全国失去了领军地位,但是依然有少数名家崭露头角,文人绘画气息浓厚;民国时期以爱国为主旋律,以文化重心西迁为契机,形成了跳跃式的发展态势,为现代长安画派的诞生奠定了基础。同时认为:长安绘画自始至终贯穿着鲜明的写实特征和强烈的现实主义思想。

关键词:长安绘画;画家;壁画;现实主义

中图分类号:J22

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2011)01-0028-10

长安绘画是长安艺术最重要的门类之一。从题材内容上看,政治事件、神话传说、历史故事、山水植物、人物事件、天象地理、现实生活场景等无所不包,涵盖了中国画涉及的人物、山水、花鸟等所有题材;从绘画工具的材料来看,这里出土了目前全国发现最早的绘画工具石砚、石质磨棒、黑色颜料(化学成份为三氧化铁)和陶质的水杯,并发展了以毛笔为主要工具、以墨为主要材料的绘画工具;从造型手法来看,以线描为主要造型手段并创立了相关的造型语言;从绘画表现形式来看,长安绘画主要有壁画(宫室、寺观和墓室壁画)和卷轴画。

然而,长安绘画历史形态的系统研究未能引起足够的重视,尽管在壁画和部分知名画家的研究领域已取得了很多成果,但是不同历史时期绘画艺术的研究状况呈现出明显的非均衡性,明清和民国时期的长安绘画只有零星的画家研究,缺乏对整个历史时期绘画艺术的系统考察。为探索长安绘画发展的历史脉络、风格传承、演变规律及其与地域环境之

间的互动,本文试从系统角度梳理长安绘画的历史形态,以期对当代长安美术建设和发展提供历史依据。

一、长安绘画的时代特征

(一) 长安绘画的起源

彩陶纹饰是一种原始的工艺美术绘画形式,“是我国早期绘画的重要表现形式,其造型观念、构图方法、制作手段、象征意义及表达方式都体现了早期绘画的法则和特点。”^[1]长安仰韶文化遗址中半坡和姜寨出土的彩陶绘画,有鱼、鹿(或羊)、蛙、人面等象生纹,少量的植物枝叶纹,由圆点、直线、三角形、横条、波折等构成的几何纹(图1、图2)。其中最富有神秘色彩的是人面鱼纹,其造型结构和表现手法是:正面,脸面大体为圆形,双眼居中,各为一短横线;鼻子为倒“T”形,鼻头为三角形;嘴形不涂黑,留出底色,为两个相对的三角形,而两颊涂黑,左右横向各绘一鱼形,似人面衔鱼;头顶有三角形装饰

收稿日期:2010-10-19

基金项目:陕西师范大学研究生培养创新基金

作者简介:张 慨(1970-),女,山东昌邑人,陕西科技大学副教授,陕西师范大学历史学博士研究生。

物,似为高冠,绘有短线,似为羽毛;前额涂黑,在其中留有三角形(正中)或弧形区域(右边),无耳朵,一般亦无眉;在两鬓处各有一鱼或上翘的装饰物,其鱼形颇为具体。与人面纹匹配的图像是鱼纹或鱼网纹,绘在人面纹的两侧,线条简洁,形象生动,富有绘画意趣。姜寨、半坡出土的新石器时代母系氏族遗址的陶器象生鱼人面像不仅宣告了长安绘画的诞生,也宣告了中国绘画的诞生。

图1 姜寨遗址出土的
五鱼纹彩陶盆

图2 姜寨遗址出土的
波折纹彩陶尖底瓶

(二) 秦汉壁画的政治、道德诉求和写实特征

秦汉时期,长安绘画因王权的需要而促成其事实上的发展。以政治宣传和道德说教为主旨的绘画艺术形式变成了褒奖功臣的有效方式,秦宫汉室宫殿壁画建树非凡。未央宫宣室、甘泉宫、桂宫明光殿是宫廷壁画集萃之地。未央宫的张良肖像,甘泉宫的金日磾之母、李夫人肖像,麒麟阁的功臣图等壁画不仅突出了绘画艺术的政治功能,而且还在绘画史上激发了肖像画、历史画的发展。尤其是麒麟阁的功臣图,作为汉代长安的一组大型写实人物壁画,开朝廷绘画功臣像之先河,汉代长安的人物画由此取得了引人注目的成就。

墓室壁画亦是秦汉壁画的重要内容。以长安为中心的墓室壁画目前所见遗存有西安交通大学附小墓、乐游塬西汉晚期壁画墓^[24]、西安南郊曲江池汉墓^[56]、西安市灞桥区新筑镇砖室壁画墓^[7]等,虽无洛阳地区的壁画墓繁荣和丰富,但在全国范围内发现的60余座两汉壁画墓中亦占有一定的地位。壁画布局多占据整个墓室,造型多注重大的形体的描绘,忽略具体细节的刻画,动态形象的表现常使用夸张和变形的手法。风格简洁大气、雄浑质朴、生动传神。构图具有准确严谨、画面细腻写实的工笔特点。

专业绘画机构和专业画工在汉代长安出现。除人物画之外,以六畜为代表的动物画,以朱雀、鹭鸟为代表的鸟禽画亦有不俗的成就。陕西城固人蔡伦发明的“蔡侯纸”,对绘画发展产生了直接的推动作用,促进了绘画艺术的交流,使各种样范、模本的广泛流传成为一种可能。长安与西域的交往,也为颜料等绘画材料提供了广泛的来源。中国绘画的基本表现形式随着秦汉长安绘画的繁荣发展已大体完成,写实能力强是这一时期长安绘画的主要特征。然而长安绘画因战乱兵燹而遭受蒙难,宫殿壁画随着建筑一起化为灰烬。

(三) 隋唐绘画的辉煌灿烂

隋唐时期是长安绘画最为辉煌灿烂的阶段,壁画(宫廷、衙署、寺观、墓室)和卷轴画是其主要表现形式。由于隋唐统治者对佛道的倡导与宗教特有的氛围环境,此时的寺观壁画创作达于极盛,“道观与佛寺并行,画壁之风,又不减六朝,善道大师尝造净土寺二百余壁,是即可见壁画道释人物盛况之一斑”^[8]。据统计,这一时期有壁画遗迹的寺观共计207处^[9],长安依据其区位优势在寺观的分布上更是占有优势。隋朝37所佛寺有51幅壁画记录,其中23所佛寺在京师长安城内。唐朝116所佛寺有553幅壁画记录,其中39所佛寺在长安城内。隋唐时期仅京师长安的佛寺壁画就占总数的一半左右,长安寺观壁画可谓是盛况空前。不仅如此,由隋至唐的画家广泛参与寺观壁画的绘制,而且大量的寺观壁画创作皆出自名家巨匠之手。据张彦远在《历代名画记》中统计,隋代约有52%的知名画家参与了佛寺壁绘,唐代235位知名画家中有67位参与了佛寺壁画创作^[10]。这些寺观壁画主要分布在寺院各部位。其风格既有时代绘画的特征,亦有西域的外来风格。绘画题材主要有:(1)宗教题材。包括佛教、道教内容,如经变故事等;(2)人物写真。包括佛像(菩萨及其弟子);(3)杂画。包括动物、山水、松石和花鸟等。隋唐佛寺壁画既有“三十二大人相”、“八十随行好”^[11]等程式化所规定的慈和庄严之佛陀形象,也有灵动婉丽的飞天造型。由于西域题材的引入,绘画呈现出以“奇”、“怪”为美的趋向。其风格发展大致经历了3个阶段:(1)唐初对南北朝以来佛教寺院壁画的消化和吸收,注重形似,“工于写真”^[12],状物高于达意。这一时期,来自西域的画家尉迟乙僧的凹凸法是一种散发着异域馨香的创作方式,其作品形象和造型手段的异域色彩吸引了当时人们的关注。其绘画对盛唐大家风格的形

成以及造型手段的丰富,产生了不小的影响。(2)寺院壁画的鼎盛发展期。这一时期的寺院壁画在创作上脱离了南北朝以及隋以来的影响,进入了风格突破的创造发展阶段。这表现为:产生了创造派的画家群体;诞生了富有典型意义和充满历史意味的吴、周两大艺术风格。他们坚持现实主义的创作原则,创作了富有个性特色和创新风格的作品,以其富有个性的艺术形象和精湛成熟的艺术技巧,一时各领艺坛之风骚,以自己的创作“观照”了他们的时代。(3)晚唐佛教的日暮西山。这一阶段的寺院壁画在总体上已不具有第二阶段佛教寺院壁画那种雄强的气势和浩漫的情致,他们更多地是趋于静穆式的思索、冷漠的旁观或是对现实作出不加矫饰的揭露。绘画艺术的风格也在佛教世俗化、人间化的总历程中,走出了“清谨峻秀”和“逸放狂怪”的不同样式。创作题材中经变画大为减少,而释仪像的创作则相对地多起来。

隋唐长安壁画的另一个辉煌成就,是埋藏在地下的古墓丹青。自1960年至今,长安及其附近地区发现了200余座纪年墓^[13],接近全国总数的80%。这些墓室壁画大多出于宫廷画师或技艺高超的民间画工之手,场面宏大,技艺高超,又伴有墓志出土,具有很高的历史价值和艺术价值,集中体现了唐代壁画墓的时代特点和绘画水准,不仅是唐代考古学排年分析的主要依据,而且为唐史研究和美术史研究提供了珍贵的图像资料。

这些墓室壁画主要分为3个阶段:(1)唐高祖武德年间——唐中宗景龙时期(614~709),代表作主要有:李寿墓壁画、李爽墓壁画、房陵大长公主墓壁画、李凤墓壁画。另外,还有昭陵、乾陵及其一大批陪葬墓壁画,包括:李震墓室壁画、长乐公主李丽质墓、简璧墓壁画、李氏阿史那忠墓壁画、韦贵妃墓室壁画等等,其中代表唐墓壁画最高水平的是章怀太子墓壁画、永泰公主墓壁画和懿德太子墓壁画。壁画的主要内容包括四神、狩猎、仪仗、宫廷生活、家居生活、礼宾、宗教、建筑、星象、人物等^[14]。壁画多用铁线描,但在使用上又有所变化。(2)唐睿宗景云年间——唐玄宗天宝年间(710~756),代表性的壁画有节愍太子墓壁画、韦氏家族墓壁画、苏思勖墓壁画、张去奢墓壁画等。这一时期墓室壁画数量众多,规模宏大。壁画大多描绘了狩猎出行和仪仗出行的壮阔场面,而且按照森严的等级制度绘制出行、仪仗、卤簿、戟架、阙楼等内容。壁画主要分布在墓道、甬道、墓室,不同部位的壁画还分为上下栏。它

们都按照墓主人的身份、品级具有不同的规模。此外,壁画表现宫苑生活和游乐活动的题材有很大的拓展,反映了各阶层人物的现实生活,如打马球、驯豹、架鹰、奏乐、歌舞等,并出现了外国和少数民族使者朝觐的《礼宾图》,可以说再现了大唐盛世的繁荣昌盛景象。(3)唐肃宗至德年间——至唐末(757~907),安史之乱之后,唐王朝开始走向衰落,史称中晚唐时期。这一时期的墓室壁画无论数量和规模都远远不及初唐、盛唐时期。贵族官员们的墓葬也很少进入帝陵陪葬之列。当时较有代表性的墓室壁画有高元珪墓壁画、杨玄略墓壁画等。

长安唐墓壁画具有鲜明的线描风格艺术特征,无论是曲线的圆润,还是“密体”的细腻,都显示了高超的艺术技巧,“吴带当风”之韵与疏体的遒劲之美并驾齐驱。而晚唐墓室壁画的主流风格是在延续盛唐风格的基础上发生了渐变。隋唐时期卷轴画不断吸收西域和外来文化的影响,画家的艺术表现技巧更加丰富,创作题材也比较广泛。人物画越来越注意反映现实生活,并着力刻画人物的精神气质;山水画分为青绿和水墨两大体系,产生南方、北方不同的地域风格;花鸟画创立工笔设色和水墨淡彩、没骨等多种表现方法,其成就超过了前朝往代,影响到当时的东方各国,形成了中国绘画史上的高峰。

(四) 五代两宋时期北方山水画派的形成

五代两宋时期,长安绘画随唐末的战乱和国家政治、经济中心的转移开始走向衰落,但长安绘画依然香火绵延。关仝、李成、范宽是五代至北宋长安绘画艺术巅峰的代表人,形成了这一阶段中国北方山水画的主流画派,关仝的“关家山水”与荆浩的风格并称为“荆关样式”,共同成为五代以来北方山水画的开山宗师。

在壁画领域,2009年4月从韩城发掘出土的宋墓壁画,虽然发现时间较晚,但意义十分重大。该墓室保存完好,墓内壁画色彩艳丽、题材多样、内容丰富,其中宋代木榻实物、整幅中医中药的绘画花木、完整的宋代戏剧场面等为研究中国雕刻史、医药史、戏剧史和社会发展提供了十分珍贵的考古资料,犹如一幅反映宋代社会生活的历史画卷,展示了1000多年前宋朝社会生活的丰富场景^[15]。画面中30多个人物形象栩栩如生、内容丰富、技法娴熟,极大地丰富、充实了宋代长安绘画的题材。

(五) 明清时期的传统承继

五代以降,江南以其地理优势而获得经济、文

化、宗教的发展,明清时期成熟和提高的绘画艺术在这一地区纷纷登场。作为汉唐时期政治、经济、文化中心的长安,与江南相比沉寂了许多。尽管长安绘画风光远不如江南地区发达,但以关中地区为中心,依然有“马谿田、吕泾野、康太乙、王山史诸先生,皆以醇儒而能书;温纪堂、张壶山、李劬庵、路润生、赵乾生诸先生,又以高士而善画”^[16]。但明清长安书画界仅存少数“卓然名家”,亦缺乏风靡全国的领军人物。长安绘画的文人气息浓郁,并与明清时期以京城为中心的画坛主流风格之一同步,表现在绘画作品上则是诗、书、画、印皆备。

(六) 民国时期的跳跃式发展

民国时期长安绘画以抗战爆发为分界线,呈现出不同的特征。抗战爆发前,在西学涌动、社会变革之际,长安绘画悄然变化。以 20 世纪 30 年代初西京金石书画社的成立为标志,以近代美术团体和美术教育活动为形式,长安画家在 20 世纪初期传统文化面临危机的时刻,经过中西文化比较后的理智且自觉的体现,走上了一条“艺术救国”的道路,与时代发展相吻合。西京金石书画学会成立后,编发了会刊《西京金石书画集》,先后刊登了关辅附近发现的自“三代”至明清的金石书画,以陕西先贤作品为主,还刊有陕西收藏家收藏的历代珍品,“秦中名宦”或书画名人的题咏一时影响颇大。金石书画学会从建立到终结不足 5 年,但对陕西画坛产生了深远的影响。西京金石书画学会的建立,是长安艺术家群体意识的觉醒,也是对全国其他地区“国粹派”艺术社团的响应。西学东渐带来的文艺思潮冲击着中国本土书画艺术的审美风格,西京金石书画学会在这个多元思潮时代的创建,为沉闷的西北画坛吹来了清新的艺术空气,并成为当时西北地区“国粹派”的中流砥柱。

西京金石书画学会影响了几代长安书画家、收藏家的艺术人生。学会虽然终结了活动,但是会员们仍然坚持书画实践、历史研究、收藏雅集,在书法、绘画、篆刻、诗文著述、艺术品收藏等方面都取得了非凡的成就。西京金石书画学会对于后来的长安画派积蓄了一定的基础力量,营造了普遍的艺术氛围。可以说,不了解西京金石书画学会就不能完全了解长安画派。

抗战爆发以后,京、津、沪等地相继沦陷。中国的西部地区是这一时期日本侵略者的铁蹄未到之处。随着日本对占领地区文化的破坏和摧残,为保存中华民族文化精华,大批高等院校、文化机构、文

物图书,特别是文化名人,从东部沦陷区向西部地区转移,中国的文化重心西移了。大批画家同时西迁,他们以抗日救亡为己任,“在为抗战而艺术的新课题下,革命的艺术们被炮火惊醒了,纷纷自发地投身到抗战的奋斗中,与其他艺术家以及抗战其他部门紧携着统一战线的兄弟般友爱的手,共同奋斗。”^[17]画家组成宣传队、工作团,奔赴抗日前线和街道、乡村,通过举办绘画展览和巡回展出的方式,用画笔唤起民众。这些绘画作品以其广泛性、群众性、宣传性和鼓动性的特点倾吐着民族的心声,配合前方将士杀敌保国、浴血奋战,在思想内容和艺术形式方面对全民抗战的历史时期给予了极富创造性的形象表达,“更促进了文艺活动的飞跃发展”^[18],绘画创作成为唤起民众抗战的工具,呈现出前所未有的繁荣,在宣传抗战的浪潮中发挥了先锋作用,并由此成为最能反映抗日救亡运动的艺术形式之一。

这一时期长安绘画的种类有国画、木刻版画、漫画。其中木刻版画和漫画以其时代性、战斗性、号召性的特点和短小精悍、形式多样的大众化审美特征,适应了战争环境下从事宣传活动的特殊要求,因而产生了巨大的社会影响。西迁画家中的国画家以西部自然地域景观为描绘对象,以爱国热情为主旋律,以举办各种绘画展览为载体,在对传统绘画的继承与改造中,摸索出一条现实主义绘画的创作之路,诞生了以赵望云为代表的融传统与现实的绘画大师,为现代陕西“长安画派”的辉煌奠定了基础。

二、长安画家

长安画派中画家包含:一是长安籍画家;二是中一生大部分时间生活在长安的画家。

(一) 汉代宫廷画工的诞生

回顾长安绘画的历史,文献记载最早有名有姓的长安籍画家当为西汉元帝时的毛延寿、陈敞、刘白、阳望和樊育。他们都是宫廷画工,且全部出生于关中的杜陵、安陵、新丰、下杜、长安,我们由此推断当时关中京师一带的画家可能较多(表 1)。

表 1 汉代长安著名画家

姓 名	绘画特点
毛延寿	画人形,好丑老少,必得其真
阳 望	善画,尤善布色
刘 白	工牛马飞鸟
樊 育	工画,尤善布色
赵 岐	有才艺,善画

这一时期长安画家的特点是:(1)涌现出一批善画牛马的画家,如陈敞、刘白;(2)已有文人名流从事画艺,有助于提高绘画的社会地位,这与时代风尚吻合;(3)文献记载中的士人画家和宫廷画工毕竟是少数,数量最大的应是民间画工。

(二)隋唐画家群星璀璨

隋唐时期的长安绘画在肖像、侍女、道释、鬼神、山水、花鸟、鞍马、舟车诸类画科中繁衍出一大批杰出的画家。绘画的盛况与画家的群星灿烂互为闪

表 2 隋唐长安籍著名画家

姓 名	绘画特点	代表作
田僧亮	以画田家著名,擅长宗教壁画	
阎立德	图绘人物古今故事,称名手,有巧思	封禅图、文成公主降蕃图、玉华宫图、斗鸡图
阎立本	道释、人物、山水无所不能,而最为擅长的是人物历史画	秦府十八学士图、步辇图、历代帝王图、职贡图、职贡图
张 萱	善画人物、仕女	虢国夫人游春图、捣练图画
卢稜伽	善画佛像,善画西域人	六尊者像册、观菩萨像、文殊菩萨像、罗汉像、渡水僧图等
韦 鉴	善画龙马,工山水松石	
韦 偃	擅画人物、鞍马及山水。画艺精深,思格高远	双骑图、牧放人、三马图、散马图、沙牛图、百马图等
韦无忝	以画鞍马、异兽、鹞象鹰图,独擅其名,兼工人物	异兽图、金桥图、皇九圣图、开元十八学士图等
周 昉	擅画肖像、佛像,衣裳简劲,彩色柔丽,以丰厚为体,师张萱	簪花仕女图、纨扇仕女图、调琴啜茗图、明皇纳凉图、杨妃出浴图、明皇斗鸡射鸟图等
韩 幹	擅画肖像人物,尤工画马。初师曹霸,后独擅其能,自成风格	牧马图、照夜白图、神骏图等
韩 滉	擅画人物及农村风俗等物,绘写牛、羊、驴子等动物尤为生动	五牛图、文苑图、田家风俗图、田家移居图、村童戏蚁图、渔父图、雪猎图、归去来图等
边 鸾	花鸟冠于代	牡丹图、孔雀图、鹧鸪药苗图、木瓜雀禽图等
赵公祐	工画人物,尤善佛像天王鬼神	天王像、正坐佛
常 粲	善传神杂画	三皇图
常重胤	擅画肖像	孔子问礼图、山阳七贤图等
刁光胤	善画猫兔鸟雀、湖石花竹,以花鸟最为精工,并擅长画龙水	花禽图、折枝花图、竹石戏猫图、子母猫图、猫竹图等
赵德玄	攻画车马人物、屋木山水、佛像鬼神,笔无偏擅,触类皆长	

一些非长安籍画家,包括来自西域的画家亦在长安长期从事绘画活动。画圣吴道子、诗画大家王摩诘、流寓长安的西域画家尉迟乙僧等等,书写了唐代长安的开放和包容。据统计,开元年间京畿道有画家 55 人、江南东道 22 人、河北道 15 人、河南道 13 人、剑南道 13 人、都畿道 12 人、河东道 12 人。京畿道无论是绝对人数、密度,还是比率上都遥遥领先于其他各道,其画家数占到全国总数的 35.71%,密度及比率高出第二名近 1 倍。若从州府的角度来看,人数超过 10 个的州府有 4 个,京畿道的京兆府一枝独秀,画家达到 52 人,紧随其后的河南和苏州均为 12 人^[9]。长安画家以其区位、数量和质量优势毫无悬念地在中国画坛上大放异彩。此外,长安籍的画家还有许琨、于邵、董萼、樊淑、杨仙乔、杨坦、吕虢、张符、赵德齐、刘泚、张仙乔、吕岩、法明、白旻、竹虔

烁,众多名家的画稿亦成为后世的范本。唐代人物画发展的先驱阎立德、阎立本兄弟,杰出的人物肖像画家张萱、周昉,善画佛像的卢稜伽,唐朝画马第一人的韩幹,京兆杜陵韦鉴一家,以画鞍马、异兽、鹞象鹰图,独擅其名的韦无忝,现实主义画家韩滉,花鸟大家边鸾、刁光胤,以及赵公祐、常粲、常重胤、吕虢、竹虔、赵德玄父子、许琨、于邵、董萼、樊淑、杨仙乔、杨坦等,为长安绘画的历史涂抹了一笔笔浓墨重彩,可谓群星璀璨、盛况空前(表 2^[19])。

等名家。

一些非长安籍画家一生亦有大部分时间在长安从事绘画创作活动,他们的创作活动也是长安绘画的重要内容(表 3^[19])。

晚唐之际长安画家多随军避难于蜀地,为五代时期蜀地绘画的发展奠定了基础。

(三)五代两宋的北方山水画大家

五代两宋的长安画坛依然熠熠生辉,被誉为山水画史上“三家鼎峙,百代标程”^[20]的大画家关仝、李成和范宽,其中李成和范宽均为长安画家(表 4^[19])。他们代表了北方山水画在当时的最高成就。其山水画中所蕴含的雄强阳刚之气,与后世文人画所崇尚的平淡天真之间存在明显的差异,使明清文人画家望而叹之。

表 3 隋唐活动在长安的著名画家

姓 名	绘画特点	代表作
杨子华	擅画壁画	北齐校书图
郑法士	广取博览,气韵生动,形神兼备	阿育王像、隋文帝入佛空像、杨素像、贺若弼像、陈叔英像、擒明庐明月像图等
吴道子	唐代第一大画家,独创“疏体”,人物、鬼神、山水、楼阁、花木、鸟兽无所不能,无所不精	地狱变相图、天王送子图、八十七神仙卷、孔子行教像、菩萨、鬼伯、云行雨施、维摩诘像、万国咸宁等
王 维	工佛画,长于青绿山水和水墨画,其水墨山水画独具风格	辋川图、宝溪图、伏生授经图
曹 霸	画承家学,擅画马,亦工肖像。所画之马,瘦骨神通	九马图、木槽马图、内厩调马图、老骥图、逸奇图、五花骢图等
尉 迟乙 僧	善艺父,尤工花鸟,竝精凹凸花,时人以其父为大尉迟,以乙僧为小尉迟	外国人物图、外国佛从图、佛从图、佛铺图、释迦牟尼像、弥勒佛像、天王像、明王像等
张 躁	善画山水树木,松石尤为擅长,他在绘画理论上成就却是异常卓著	松石图、松峰图、寒石图、松竹图、四皓图、太上像等
孙 位	擅画人物、佛道、松石、墨竹	高逸图

(四) 明清时期追随传统的画家

明清时期的长安画坛失去了在全国的领军地位。据统计,明清时期陕西画家约占全国画家总数的 0.2% (表 5^[19-23]),这与江苏占全国画家总数的 32% 相比,已是一个没有任何优势可言的数据。没有量的支撑,就很难有质的提升。这一时期的画坛既无明代院体画大家,亦与清代画坛的个性画风画家和中西融合画风的画家无缘。但是绘画受清初宫廷主流画风的影响,涌现出以温仪、路慎庄、张五典

等为代表的山水画家,以贺应祥为代表的指头画画家,以马振、宋重封为代表的人物画家以及一批花鸟画家。温仪师从王原祁,为清初“四王”传统的优秀继承者。清代由于高其佩的探索和传播,进而在全国形成的指头画热潮也影响到长安,张我弓指头画,写意花卉。三原贺应祥工指头画,尝为鳌沧来画栈道图卷,精神团聚,骨格苍古,为时所称。由此可见,长安画家在创作中亦不断追随以京城为中心的主流画风。

表 4 宋金西夏长安著名画家

姓 名	绘画风格	姓 名	绘画风格
范 宽	工画山水,奇能绝世	张舜民	能自作山水
李 成	善画山水寒林	郭 煥	善画
许道宁	工画山水	宁 涛	善山水,师范宽,多作关右风景
宋 灏	善画山水林石	宁久中	善山水,兼画人物,深得出俗之态
符道隐	工画山水寒林	贺 真	善画山水,兼画人物,其古木怪松得郭熙笔法
陶 裔	工画花竹翎毛,形制设色,亚于黄荃	黄怀玉	画山水学范宽,颇得其格
成宗道	工画人物,擅篆刻石	杨大明	善画龟蛇
李 植	画山水极妙	张 钐	善画蕃马及人物,皆师赵光辅。其运笔落墨,有刀头燕尾之状,深得其法
李希成	善山水	蒙 亨	学画于其乡人宁涛
田 和	山水学李成,意韵深远,笔墨精简	赵光辅	擅画佛像、人物,笔锋劲利,名“刀头燕尾”
左 建	善画田家景物尝用逸笔画村田乐图传世	刘 翼	善画,山水学范宽而有自得处,不知者以为宽笔
张 通	善画,长于仙佛	龙 章	善画虎兔,亦攻佛道人物及传写。尤长于装染
侯 封	工画山水寒林	龙 渊	章子,画虎亦有父风
王 易	工画道佛、人物,学李元济	王 易	工画佛道人物
王 持	长于翎毛,学崔白	王 寿	初度马丹阳夫妇日,尝画髑髅、天堂二图,并自为写真,及作松鹤图与史宗密真人
老 麻	善画花鸟	史 肃	工于字画
胡 奇	善画芦鹄	杨邦基	善画人物及写貌,可比李公麟。兼善画马,可比韩幹、曹霸,尤善山水,师李成
栗 起	善画		

表 5 明清时期长安著名画家

姓 名	绘画特点	姓 名	绘画特点
癡和尚	善画达摩像	梁时元	长于山水,善用渴笔,皴法粗疏。有秋江晓望横幅,盖其晚年得意之笔
齐讷庵	工绘事,每作山水,尺幅间烟霞万里,人物甫脱颖,便生气勃勃		
费甲铸	工书画,好吟咏		
海珠和尚	善诗画	张 恂	天才隽逸,山水初师法董源,并善用渴笔,似程穆倩(邃)后变以己意,而墨法沧浑具骨淡天真之致
徐 森	善丹青	张 湛	善画山水
康 氏	善画	许子中	善写花卉,赋色奇逸
康 海	能画,传有正德元年(1506)所作仕女图	王星桥	工鸽子花卉
宝 金	善画山水	张我弓	工指画,写意花卉
王秉鑑	写葡萄奇拙如草书,时称杰作	胡子方	工绘事
来 复	诗文书画皆精,山水穷诸家微妙,格力俱胜	陈小苑	工绘事
胡廷器	博览群籍,旁及书画,无不精妙	靳四宜	善山水
刘时守	善画	温 仪	谒王原祁以画学请。原祁进几席俾观用笔起止,浓淡先后,又授以古图缩本,于是遂大进
路从广	素精绘事,名重关中		
王克选	工山水	梁 鉉	画山水,笔意苍古
张 兰	善画	贺应祥	工指头画,尝为鳌沧来画栈道图卷,精神团聚,骨格苍古,为时所称
张绪增	工画		
郝信臣	工墨笔山水	杨振铎	画竹苍劲得顾定之法
吕子轩	工墨笔山水	王 宸	性嗜山水,得右丞家法
王国辅	善画猫及鹿,具数种姿态,能夺造化之笔	李 楷	工书画
东荫商	尤好书画,精鉴赏	王廷辅	工书法,善画山水
王 鼎	工书、画	马贞之	善写松
王汪东	工花卉	路 德	工山水,得倪黄高致
董辅臣	作山水画善用“牛毛皴”笔法,清雅高逸,颇有诗境	路 岈	偶写小幅梅花,书味盎然。精通经史,专长鉴赏考定,能诗能书能画
马 振	擅长白描人物,精妙不减明代画家仇英,后又工山水花卉,临摹宋元诸家,尤称能手		
刘 晖	能文善书,尤精绘事,为时所称	路慎庄	丹铅之暇,以山水自娱。沉郁苍润,得公望笔意。兼工花卉,有自绘使闽纪程册
石松崖	工花卉	蒋 屿	工道释、人物、山水、花鸟亦佳
孔竹坪	善花卉	张 封	会诗文,工绘事
马冈千	善白描人物	张徽楷	善绘事
龙云庵	善山水	尚 聘	工诗文,善绘事
宋之京	工楷隶习绘事	杨君寵	善丹青
曾绍一	笔力圆劲,墨晕浑融,生气盎然	沈起潜	工诗文书画,名噪一时
魏毓瀚	工诗画,尝作渭阳十胜图	路一麟	善书画,凡山川草木,复能绘其状
容 怡	工写意花鸟	赵乾生	善山水
师妙蛩	工吟咏,通琴学,解画理,偶作一花一叶,点缀自然,无柔弱态	赵稚乾	工山水
李念慈	诗画皆擅时名。善山水,不拘景色,偶然涉笔,自写胸臆,不为境界所缚	张亦僧	善写松
		宋重封	工花卉,画法宗恽南田。其工笔花卉,如峨眉淡扫,韵致高雅
张五典	善画山水,笔意精练,意韻清远		

(五) 民国时期的爱国画家

民国时期由于抗日战争的爆发和文化西迁,长安画家可划分为两大类:一是本地画家,如诗书画三绝的宋伯鲁、指头画名家阎甘园、画梅名家张寒杉、专攻画石的石磊园、陕西地区最早接受西洋绘画的

冯友石等,是一批行走在“艺术救国”道路上的画家。这些画家充满爱国理想和报国之志,就身份而言亦多为辛亥革命时期的仁人志士。二是沦陷区西迁的画家数量众多,有著名画家徐悲鸿、齐白石、张大千、吴作人、张善子、黎雄才、叶浅予、陈懒云、王雪

涛、李剑臣、梁黄胄、赵望云、李苦禅、关山月、李可染、李方白、张振铎、何曼逸、蔡鹤汀、蔡鹤州、吕琳、修军、关良、钱瘦铁、黄苗子、朱屺瞻、龚柯、汪刃锋、谢瑞阶、贺志伊、李问果、袁白涛、邓乃珖、线云平、杨清我、蔡鹤茹、区丽庄、肖淑芳等。他们以“长安青门斋”(后更名为“长安美术供应社”)为重要的栖身和展览场所,为长安画坛的发展带来活力。他们之中的代表人物是赵望云,他以平民的视野和表现平

民生活的世俗化题材,在探索西北人文风情和地域特色的艺术表现形式上取得了重要突破,开创了一条中国画反映社会现实生活的艺术道路,并以这种先驱作用以及对于长安画派的奠基性和开创性的贡献,确立了他在近现代中国画发展史中开宗立派的地位。他还在这一时期收黄胄、方济众、徐庶之为弟子。民国时期长安画家较多(表 6^[16])

表 6 民国长安爱国画家

姓 名	绘画特点
宋伯鲁	承家学,工诗书绘画,山水尤佳,人称“三绝”。山水绘画专攻王时敏,颇存矩矱,用笔在着力不着力之间,凭空取神,苍润中更饶秀气。花卉具陈淳、徐渭风韵,敦厚典雅
阎甘园	擅长指头画。指法变化莫测。画竹林、石头,形色气韵迥殊;画云水,深浅之势各异,画人物,富有神采,形象生动
赵望云	平生致力于中国画创作,面向生活,画风质朴浑厚,骨高气雄。以人物、山水著称
石磊园	专攻画石,卓然成家。其画石仅以苔草点缀,而无花鸟相伴,更显石之孤傲超拔,卓然不群。诗中有画,画中有诗
张寒杉	梅花篆联,享誉古城。擅长梅兰、山茶、松树、奇石、墨竹等,笔墨精到,构图简括,格调高雅,风格独具
李逸生	擅长山水画创作,画风清新秀丽、布局严谨,笔墨精到
冯友石	擅绘山水、人物、花鸟草虫,擅长把西洋画法融于中国画法之中
王子坚	山水、人物、花卉、翎毛无一不精,尤其长于山水。所仿倪雲林、王石谷诸作,论者以能得其精髓,为丹青巨擘
张 模	画山水、人物、花卉千姿百态,活灵活现,特别是所画人物,表情逼真,栩栩如生
王宫五	工花卉翎毛,尤以梅花见长
张蓉汀	书画兼优、书长行楷,画以独创“火笔画”为稀世绝技。其作品秀丽娇媚,画意清新
王迪信	在花卉翎毛方面造诣甚深。作品颇具风采,不论农家生活,还是自然景物,在他笔下都显得新鲜活泼,妙趣横生
葛发生	擅长国画,工翎毛花卉
何天恩	善博古画,兼长山水、翎毛等国画,书法以行、草见长,尤善大型行、草,激情奔放,刚劲有力
邓介生	擅长国画、油画。其作品神态生动,色调明快
李 让	以工笔墨葡萄、兰花、墨螃蟹见长。其作品章法严谨,形象生动,富有生活气息
杨一鹤	以自然为师,擅长山水鸟兽画,尤以画公鸡、芭蕉、猫闻名
张季繇	擅长水墨写意
胡荫亭	擅长彩墨花鸟,以画松、猴而著称。用笔苍劲,设色浓淡相宜,遒劲古朴,无尘俗气
高荫昌	擅长山水,笔法多为云头皴
温霁笠	长于画山水,运笔雄浑质朴,枯润相济,随意境而变,多变又不失统一。运笔以中锋为主,兼用侧锋。先以干笔勾轮廓,然后细描,画法达到既毛且润,浑厚苍茫、层次分明、富有立体感的艺术效果

三、长安绘画的地域特征

长安绘画自姜寨始历经千年,辉煌也好,暗淡也罢,在呈现鲜明的时代特征时亦显示了浓厚的地域特征。

第一,长安绘画具有鲜明的写实性特点和强烈的现实主义思想。姜寨和半坡遗址的彩陶绘画是原始先民对环境认识的审美表达。汉代画家工于写真以及宫廷壁画所体现出的超强写实能力,都展现了长安绘画的写实特征。唐代绘画中现实主义题材不断涌现,阎立本的功臣图像、帝王图卷以无与伦比的

绘画技巧记录了政治人物的风云际会。张萱、周昉都能以现实生活的生活为创作题材,塑造典型形象,描写自然环境,其仕女画是盛唐风俗的真实记录。韦偃画马姿态各异、栩栩如生,韦无忝传真摹写异兽,逼肖神妙,酷似其状。韩幹画马具有重视写真和生动入于“神”的现实主义创作思想。韩滉以农村风物为描写对象,成为一个具有现实主义思想的画家,在中国绘画史上引人注目。边鸾的花鸟则形成了写实的自然形象。五代两宋以长安画家李成、范宽为首的北方山水画派,其绘画多画石质山,多高山大岭,飞瀑流泉,长松巨木。其绘画特征反映在山岩造型上,则雄伟峻厚,棱角分明;反映在皴法上,则有

钉头皴、雨点皴、斧劈皴;反映在用笔上,则风骨峭拔,刚健有力。而这恰恰是画家在对北方自然的地理、地质、地貌特征写实的基础上体悟而“默与神遇”的结果。范宽的《溪山行旅图》沿用了典型的“全景山水”,虽然远景与近景的虚实关系不尽合理,但是整幅画面中各类物像的大小比例都很精准,人、畜、屋宇、树木、山石、峰峦等各有章法、秩序井然,且各个局部每一细小物像的空间位置妥贴自然。所有这一切都表明了这是一幅写实的风景。明清时期长安画家在写实绘画艺术上继续前行。路慎庄的《终南五景图》是以咸丰年间盩厔县终南镇的自然风光、农业生产、经济贸易、文物古迹为题材而作的绘画,生动描摹了画家家乡周围的自然风光和四时景物,寄托了深厚的爱乡之情。民国时期,赵望云西迁长安,以西北人文风情和地域景观为题材,融传统技法与现代写生为一体,反映现实生活,在现代山水、人物画上取得了突出的成就。长安绘画的写实特征和现实主义思想贯穿始终。

第二,长安绘画因其13朝古都和帝王之都的地域身份,而具有鲜明的政治色彩,这既具有地域性特征,也具有全国性特征。宫廷壁画因政治和道德诉求而体现了突出的教化功能。绘画风格的大气磅礴,史诗般的叙述方式和功臣图像、外交活动、国家礼仪等国家政治生活的记录,均与国家政治生活密不可分。在没有照相技术和设备的时代,图绘政治生活和重大政治事件,无疑是记录的最佳途径。即便是文献中最早记载的有名有姓的长安画家也因政治生活的波折而青史留名。长安佛教壁画的兴盛与隋唐时期统治者在政治生活中对佛教的大力倡导直接相关,大量墓室壁画则是皇家生活的再现。

长安绘画在艺术风格上还注重与京师之地的画风保持一致,这从明清之际长安绘画,与清朝政府倡导的“四王”传统风格保持一致中可窥见一斑。近代以来,外族的入侵和政治时局的动荡激发了长安画家的爱国热情和艺术激情,以“艺术救国”为宗旨,长安绘画在传统艺术与西方艺术的交汇、融合中前行。以赵望云和众多西迁画家为代表的民国长安画坛,将艺术与政治联姻的地域传统延续下来,虽时间短暂,却涟漪阵阵。

第三,长安绘画的兴盛与衰落与其时代所处的地理环境有着不可分割的联系。“中国古代政权的都城,大都位居首善之区,往往也是一代城市建设中的杰出代表。这在统一王朝的都城,尤其如此。一朝之政治、经济、文化、交通中心乃至军事中心,大多

非都城莫属。”^[24]汉唐之际的长安是汉唐气象的萌发荟萃之地和辐射源泉,也是各类人才向往和汇聚之地。作为文化中心,长安绘画体现了政治、经济、文化和开放交流的时代特征,并由于都城首善之区的地理位置而具有了绘画艺术繁荣的优先性。

南宋以后,政治中心南移。统治者开放和包容的心态,逐步转换到对外来文化被动接受的阶段,文化的流动呈现出较为明显的单向性特征,表现在外来文化传播的地理路线上,文化人才向首都和经济发达、交通便利的地区流动,这些地区人才向较为落后地区流动得少,画家亦是如此。元明清之际,帝都北上,文化和经济重镇多在东部沿江、沿海口岸,北京、扬州、上海、广州成为这一时期的美术中心。长安绘画在国家文化策略和政治地理格局的变迁中走向沉寂,这一时期美术中心的西洋画风、市民趣味的审美等时代绘画特征在长安绘画中不见踪影,与传统紧紧握手成为元明清长安画坛的主旋律。但长安由全国绘画中心成为地区中心后,依然为地区绘画人才聚集之地,引领着区域绘画的发展。

第四,就绘画形式而言,写意花鸟画是长安绘画的薄弱环节,山水画是长安绘画自始至终的重头墨彩。唐代李思训和王维的山水绘画开中国绘画史“南北宗”之先河,宋代关仝、范宽成为北方山水画派的大师,即使是在无出巨匠的元明清时期,温仪、路慎庄、梁时元、宋伯鲁依旧以山水绘画悠游于长安画坛,具有浓厚的文人氣息。而民国长安画坛领袖人物赵望云更是以陕西地域山水为题材,在地域特色的艺术表现形式上取得了重要的突破,在山水绘画中继承和发扬了中国古代绘画中山水与人物相结合的优良传统,把在研习传统中继承下来的各种技法融入到朴实的写生风格中,反映现实社会生活,表现人的精神面貌,最终确立了他对长安画派的开创性和奠基性贡献。

四、结 语

长安绘画历史久远,形态丰富。从时间上看,它与中国绘画史的发展共生共振,在以长安为首善之区的时代,长安绘画集中体现了时代绘画的特征,在绘画形制、造型语言、题材内容、风格确立等方面影响了时代绘画史的发展走向。从空间上看,长安绘画是长安文化孕育下的产物。长安文化开放之际,长安绘画体现了包容和繁荣。长安文化保守之时,遵循传统成为长安绘画的主流。长安绘画在时空交

汇中丰富了中国艺术宝库,从而确立了长安绘画的历史地位。

参考文献:

[1] 李 淦. 中国绘画断代史·远古至先秦绘画[M]. 北京:人民美术出版社,2004.

[2] 孙福喜,程林泉,张翔宇. 西安理工大学基建工程中发现西汉壁画墓[N]. 中国文物报,2004-12-10(1).

[3] 国家文物局. 2004 中国重要考古发现[M]. 北京:文物出版社,2005.

[4] 西安市文物保护考古所. 西安理工大学西汉壁画墓发掘简报[J]. 文物,2006(5):7-44.

[5] 徐 进,张 蕴. 西安南郊曲江池汉唐墓葬清理简报[J]. 考古与文物,1987(6).

[6] 陕西省考古学会. 庆祝武伯伦先生九十华诞论文集[M]. 西安:三秦出版社,1991.

[7] 后晓荣,陈晓飞. 关中地区两汉壁画墓初探[J]. 中国历史文物,2006,28(4):18-23.

[8] 郑午昌. 中国画学全史[M]. 上海:上海古籍出版社,2008.

[9] 赵振宇. 试析隋唐绘画创作的地理分布[J]. 美术观察,2010,6(1):97-103.

[10] 马新广. 唐五代佛寺壁画的文献学考察[D]. 西安:西北大学,2008.

[11] 白化文. 汉化佛教参访录[M]. 北京:中华书局,2005.

[12] 刘 昉. 旧唐书[M]. 北京:中华书局,1975.

[13] 姜 捷. 陕西隋唐考古述要[J]. 考古与文物,1998,19(5):41-48.

[14] 王仁波. 陕西唐墓壁画之研究[J]. 文博,1984(1/2).

[15] 康保成,孙秉君. 陕西韩城宋墓壁画考释[J]. 文艺研究,2009,31(11):82.

[16] 秦 洁. 西安金石书画学会的组织、宗旨及成就[D]. 西安:西安美术学院,2009.

[17] 汤杨抗. 抗战美术发展的道路[N]. 新华日报,1938-11-19(3).

[18] 郭沫若. 新文艺的使命[N]. 新华日报,1943-03-27(4).

[19] 俞剑华. 中国美术家人名辞典[M]. 上海:上海人民美术出版社,1985.

[20] 郭若虚. 图画见闻志[M]. 长沙:湖南美术出版社,2000.

[21] 查郎阿. 陕西通志[O]. 兰州古籍影印本.

[22] 吴 坚. 中国西北文献丛书[O]. 兰州古籍影印本.

[23] 张永禄. 明清西安词典[M]. 西安:陕西人民出版社,1999.

[24] 雍际春. 唐都长安的文化功能[J]. 天水师院学报:社会科学版,2000,20(2):31-35.

Brief discussion for Chang'an painting arts

ZHANG Kai^{1,2}

(1. Research Center for Northwest Historical, Environmental, Economic and Social Development, Shaanxi Normal University, Xi'an 710062, Shaanxi, China; 2. School of Art and Design, Shaanxi University of Science and Technology, Xi'an 712081, Shaanxi, China)

Abstract: With the help of systemetic method, the author in the paper explores the historical traces, styles, evolution and the interaction between the region and environment in the development of Chang'an painting. The analysis finds that Chang'an painting stepped to its prosperity in the Sui and Tang Dynasties and lost its lead in the period of Ming and Qing Dynasties. However, there were still some famous painters who had strong humanism. During the Republic of China era, the patriotism became its main theme with its cultural movement to the west, forming a saltatory mode of development, but laying solid foundation for the present Chang'an painting school. The author also finds that Chang'an paninting is characterized by realistic painting and realism thought in the whole process of its evolution.

Key words: Chang'an painting; painter; wall painting; realism